

做属于这个时代的景泰蓝

■ 本报记者 李亦奕

“珍珠串，景泰蓝，玉器玲珑看不完。”这句话说是燕京三绝。其中一种泛着幽蓝光芒的器物，有着玉石一样的温润，珠宝一样的光泽，瓷器的细腻，金银般的灿烂，它就是景泰蓝。

昔日“第一份国礼”

追溯历史，景泰蓝在元代由阿拉伯地区传入中国，在明代景泰年间盛行，制作技艺达到一个高峰，据说由于当时使用的珐琅釉多以蓝色为主，故而得名“景泰蓝”。清代的景泰蓝工艺比明代又有提高，成为皇宫大殿的主要陈设品，是镇殿之宝，也是皇权的象征。民国时期，由于战乱、原材料等原因，景泰蓝工艺奄奄一息。直到新中国成立后才被著名建筑设计师林徽因、梁思成夫妇挽救于濒危，他们在清华大学成立工艺美术教研组，指导学生钱美华、常沙娜、孙君莲等人，一起抢救恢复景泰蓝技艺，设计研究出了新的纹样和色彩图，丰富了景泰蓝的品种。他们为亚太和平会议制作的景泰蓝礼品，被郭沫若称为“新中国第一份国礼”。教研组存在时间虽然短暂，却为近现代景泰蓝的传承和发展确定了方向。

随后，在国家一系列扶持工艺美术发展的利好政策下，中国陆续有了系统学习、研发、生产景泰蓝的专门工厂，1956年，北京市珐琅厂成立，1958年，北京工艺美术厂成立，景泰蓝技艺不断得到开拓创新，在上世纪七八十年代迎来了全面复兴，北京也由此恢复了景泰蓝之乡的美誉。由于景泰蓝的历史意义及工艺价值，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

匠心和匠技缺一不可

根据当代景泰蓝艺术的创新发展需要，1月5日，由中国国际文化交流中心、北京工艺美术行业协会主办，北京国陶瓷艺术馆、北京荣会文化发展有限公司承办的“丝路明珠——景泰蓝大师创新作品展”在北京国陶瓷艺术馆举行，此次展览汇集了20位景泰蓝艺术家的118件(套)创新作品，反映了当代景泰蓝艺术家的创作动态，体现了他们在表现形式上的变革、材质应用上的突破以及工艺手法的更新，“20位当代

楠木箱(景泰蓝) 李静

梦里山城(景泰蓝) 李新民

远古的呼唤(景泰蓝) 霍铁辉

景泰蓝艺术家从事景泰蓝艺术设计创作工作都有丰富的实践经验，他们的作品具有深厚的民族文化内涵、鲜明的地域特性和强烈的时代气息，向人们展示了当代景泰蓝艺术家的创造智慧及对审美的探索 and 追求。用心、用情讲好当代景泰蓝的故事，传播景泰蓝艺术家的创作初心，是我们举办此次展览的初衷和目的。”本次展览策展人、中国工艺美术大师陈洪说。

清华美院教授常沙娜在观看了展厅作品后激动地表示，“丝路明珠”作品展饱含了匠心和匠技。她说：“景泰蓝是北京的特种工艺，要利用传统的工艺技术，改进它的功能、造型、装饰和设计，陈设也可转化为日用品，和人们的日常生活需要相结合，发展创新有时代特色的景泰蓝。”

展厅正中央展陈的是北京珐琅厂钟连盛、衣福成、李静三位艺术家合作的《盛世宝鼎》，该作品是为献礼祖国70岁生日而作，不仅传达出新中国成立70年的峥嵘岁月，更表现出华夏民族涅槃重生的盎然生机，以景泰蓝全新的色彩语言勾勒出绿水青山的希望原野，彰显了中华民族伟大复兴的宏大主题。中国工艺美术大师钟连盛介绍，作品以中国国家博物馆收藏的《紫龙鼎》为原型进行设计创作，“因为鼎是国之重器，以此来展现新中国成立70年来的发展成就最为合适。在主题装饰上，中心的凤凰象征着中华民族一直追求光明、追求美好，周围环绕的

光圈则寓意从辉煌中飞来，鼎的底部汹涌的波涛、绿色的大地、浩瀚的沙漠相互交织，形成一幅富有动感的装饰画面，贴合了本次展览“丝路明珠”的主题，即推动景泰蓝设计创作面向世界、对外开放，进行国际间的学术交流与合作。”

中国工艺美术大师霍铁辉设计创作的《远古的呼唤》，借鉴了青铜器夔龙夔凤的纹饰，并将两种纹饰非常巧妙、生动地从平面变成立体的，好像赋予了器物以生命，让观众欣赏起来更加可亲、更加可信，同时对祖先的文化也有了更深层的了解。已经在景泰蓝设计研发领域深耕了近60个春秋的霍铁辉认为，作为工艺最为繁缛的类型艺术，景泰蓝在创作当中有许多东西只可意会，这当中有技巧可寻，但要通过不断实践才能得其要领。“远看造型中看色，近处才能看见花纹，然而花纹是体现景泰蓝艺术的一个重要的方面，因为没有花纹，颜色从哪儿出来？纹样的走向跟造型是一个整体，在做造型设计、色彩设计、纹样设计的时候，要有一个中国传统的根。”霍铁辉说。

审美突破比技术突破更重要

“景泰蓝设计一定不能墨守成规，要勇于创新。”北京市一级工艺美术大师李新民强调，景泰蓝作品要有时代感，要避免仿旧、仿古、拼凑。从1991年到2001年间，李新民作为北京珐琅厂的

总工艺师将工业设计的理念引入景泰蓝制作，并主持景泰蓝“华夏”“欧美”“穆斯林”三大文化系列的开发，景泰蓝艺术由此变得简洁而时尚。不仅如此，李新民的个人作品也体现了创新求变的倾向，常常用传统景泰蓝工艺展现现代人的生活，此次展出的《梦里山城》系列作品，就抽象地再现了烟雨重庆中的楼宇，“堆积”起一座瑰丽壮观的魔幻山城。整件作品装饰简约，色彩典雅，非常适合家庭装饰。

近年来，景泰蓝频频作为国礼亮相，每逢有重大外事活动，总是少不了景泰蓝的身影，《凤舞九天》《四海升平》《和平尊》，一件件流光溢彩的景泰蓝艺术品已然成为外国人了解中华工艺美术的一张最漂亮、最有历史渊源的“名片”。

但国礼热潮还须冷思考，“从陶瓷行业来看，国礼热潮已经过去了，虽然国家打造了一批更重视高档用瓷的企业，但与此同时，往往会忽略日用器型和品牌长期的打造，有些企业追逐国礼的软性宣传，会耽误对企业长期发展的考虑。”中国国家博物馆研究员马敏指出，景泰蓝行业的审美取向需要做出改变，如果还是秉承着皇家的审美、费工费料的制造原则，显然是不可能占有当下的主流消费群体。“现在面临审美质量和生产成本无法协调的矛盾，在一个技术高度发达的时代，更要避免炫技，要沉下心来好好想想这个时代的需求和审美，要在审美上有更大的突破，而不是技术上。”

从“平淡无奇”到“无奇不有”

——曹林的纸面世界

■ 与兴

曹林曾就读于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)和中国艺术研究院，现为中国戏曲学院教授、中国舞台美术学会会长。日前在烟台美术博物馆举办的曹林纸面作品展中，集中展示了他近五年创作的1000余幅纸面作品，体现了曹林在创作理念与表现手法上的与众不同——从“平淡无奇”到“无奇不有”，意在用通俗的手法表现对日常生活的哲学思考。曹林说：“从历史发展的高度俯视艺术创作，就会发现，不论什么时期，其实每一个艺术家的思想和行为都是现实生活的表现——这里面有物质生活也有精神生活。我们今天称之为‘当代艺术’的创作行为，有很多特征，最重要的特征之一，就是审美主体与客体之间相互换位——创作者用作品提出问题，把结论和答案交给观众，任由众人解读、评说。”

在纸面作品之外，策展人孙文或还专门设计了新媒体交互、特殊场域演出、气模装置等内容，给观众带来形而上的、沉浸式心灵体验及视听觉审美感受。通过全感官展示语言与独特的艺术风格相结合，他们为此次展览创编了实验戏曲《无奇》，邀请优秀戏曲演员王乔乔现场表演，用他的行为表现曹林作品对每日“庸常化”当代艺术属性的感悟。对这种跨界融合的特殊场域演出，源自三年前曹林主持的中国与瑞士联合教学实践项目“共同舞台”，当时他率领中瑞两国研究生在黔东南隆里古镇创作实验戏曲《共生》，并在明代遗留下来的宅院中演出了。在此次展览上演出的《无奇》中，可以看到创作者对传统演剧模式的颠覆——不仅把演出场地从戏院移至博物馆展厅，而且在强化传统戏曲“唱、念、做、舞”的基础上，抽离其中的核心美学元素，对文本性与故事性急剧压缩，演出不再具备人们通常所说

的“戏剧性”，而更关注近距离观演的“剧场性”和“现场感”。

此次展览还专门设计制作了大型气模装置，分别安放在博物馆的室内外，允许观众与这些装置作品进行互动。展览开幕后，曹林在博物馆举行了9场公益活动，每天都有1000余名观众长时间在展厅里，在早、中、晚分别安排的三个导览时段里，跟随艺术家本人的现场讲解，观众们积极参与赏画、看戏和玩耍。尽管互动区域的热闹如同儿童乐园，但也不影响报告厅里的学术气氛。曹林在导览介绍之后，还为部分专业观众举办了《当代艺术创作理念》专题讲座。这种轻松、活泼、多元的作品样式，不再拘泥于单一的视觉传播手段，为当代艺术填补了一个缺口。

曹林以学者的视野，自立于传统、当下与未来中间，以社会学研究的思想框架，关注社会现象，举重若轻地通过视觉艺术的方式呈现与表达。同时，他对创作材料和制作工艺非常敏感，注重周边产品的创意开发。他认为那些可以大量生产、复制，然后回馈生活、融入生活、影响生活——也就是说，可以转化为产品的作品才真正具有当代价值。他经过长期积累与沉淀，在这次展览上推出了极富个性的标志性形象“角翁”，由国家非遗传承人陈玉录制成泥塑玩偶，并请专业气模厂家放大制成不倒翁，还设计、开发了挂盘、咖啡具等陶瓷产品。展览恰逢当地文化主管部门举办的“冬游齐鲁·好客山东”鲜美烟台惠民季活动，这些丰富的文创产品，成为参加博物馆夜场活动观众争相合影和购买的网红吉祥物。不仅让市民游客充分感受“博物馆奇妙夜”的不同魅力，也带动了艺术市场的多元化发展，让烟台冬游越“夜”越美丽，越做越火热。

围绕曹林纸面作品的跨界演出活动现场

受众转换、功用转换：民间泥塑艺术的挑战与机遇

■ 王伟

我国泥塑艺术历史悠久，分布地区广泛，在漫长的发展过程中创造了辉煌灿烂的文明成果。从古丝绸之路上的敦煌莫高窟、麦积山石窟彩塑，到南北各地梵宇林立的寺观造像，传统泥塑艺术始终在兵燹祸乱与时代变换中薪火相传，余脉不断。明清以来，伴随宗教造像的日渐式微，民间小型泥塑异军突起，出现了许多著名的产区与独特的品类，如天津“泥人张”、无锡惠山泥人、潮州大吴泥塑和山东高密泥人等等。不同地区存在不同的泥塑特点，地域性是传统泥塑个性的显现，正是这种差异性的特点使民间泥塑艺术具有无比丰富的文化内涵。

传统泥塑艺术是形体与色彩的高度统一，是中华优秀传统文化体系的重要组成部分。民间泥塑以简朴的材料表现丰富的形象，体现民众对于生命与自然的理解，并逐渐形成了独有的、民族的美学观念与审美特征。20世纪80年代，以泥塑为代表的民间艺术经历过一段蓬勃发展的时期，那时广大乡村在物质生活与民俗观念上仍然延续旧时的传统。春节以及各地庙会期间，一担担、一筐筐的泥人随处可见，河北玉田、河南淮阳等许多地方甚至形成了泥塑售卖的街区。而后面对农耕文明的转型，在现代生活方式与消费观念的冲击之下，这一泥塑艺术遭遇了濒临消亡的发展困境。目前，民间泥塑江河日下的局面还在继续。除了人工艺绝、产地消失等严重境况之外，还有后继乏人、规模缩小、种类锐减、品质下降等情况。

综合来看，民间泥塑在当代发展面临几个比较重要的问题值得思考。首先是消费群体的转换。毫无疑问，千百年来民间泥塑一直以广大乡村为主要消费对象，但在工业化时代及其带来的城镇化进程中，这一消费主体已经悄然转化为以城市人群为主的消费群体。以陕西凤翔为例，近年来凤翔六营村泥塑

北京“吉兔坊”新出品的各式“兔儿爷”。

最重要的销售时间节点在春节，其间本地大量外出务工人员前来购买泥塑，作为具有地方特色的新年礼物带给远方大都市里的朋友们。此外还有借助网络销售的商户，其客户则几乎无一例外都是城里人。据统计，凤翔每年销售的泥塑大约有20万件，其中百分之八十流入城市。泥塑消费群体由乡村变为城市，这是社会发展过程中的必然趋势，而且带有普遍性。相对于乡村，城市人口具有高密度、高知识结构和高消费能力的特点，同时都市人观念新，接受新奇事物的能力强。这是民间泥塑艺术所以能在城市继续生存的潜在条件，也是泥塑艺人今后发展中要特别给予关注的问题。

对于泥塑而言，消费群体转变的直接结果就是导致其功能也随之发生变化。民间泥塑的功能主要有作为玩具的娱乐功能，作为民俗物品的祈子、镇宅、辟邪功能和审美等功能。在我国广大的民间泥塑品类中，泥玩具占了比较高的比例，如叫虎、摇猴、拉猫、叫鸡和皮老虎等。民间俗语有言：“花不响，不

过响；响不花，能回家。”即是说泥塑玩具只好看还不够，还需要有响哨等娱乐功能才能讨孩子喜欢。但是，面对都市人群与现代生活，面对五花八门的声、光、电功能以及各种材料造型的现代玩具，民间泥玩具曾经的娱乐功能几乎被忽略。山东苍山小郭村的泥塑中有不少带声响的泥塑玩具，这也是本地泥塑的一个重要特点，但据近十年的跟踪调查，无论都市人还是乡村人，几乎没人再愿意把泥玩具含在嘴里吹了。相反，大家更关心的是泥塑的造型和审美是否现代，更在意材料是否健康，也对作品的包装提出了更高的要求。

目前我国社会正处在从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会的变迁和发展之中，民间长期形成的风俗开始出现淡化、变异乃至消失的状况。在此过程中，有一部分民间泥塑成为“无用”之物，如惠山泥塑之“蚕猫”原为蚕户用以除鼠患的民俗泥塑、“春牛”是劝农春耕风俗的孑遗，皆因生活习俗的改变而逐渐淡出人们的生活。尽管如

此，民俗文化在当代的发展变异也给泥塑的发展提供了新的契机。“兔儿爷”原是明清时期北京地区特有的用以中秋祭月的民俗彩塑，20世纪50年代以后，随着祭月风俗的消失，“兔儿爷”也逐渐不见了踪影。尽管自80年代开始老艺人双启翔、韩增启等进行了复制工作，但北京“兔儿爷”真正实现批量生产，进而突破北京的范围进入全国性的销售局面并产生更加广泛的影响，则与“吉兔坊”的努力密不可分。“吉兔坊”创始人胡鹏飞将全新的造型设计、包装设计与销售理念引入“兔儿爷”的发展运营之中，更为重要的是，他从现代消费需求与文化心理的角度赋予“兔儿爷”全新的寓意，如“骑象兔儿爷”寓意吉祥如意(象与祥谐音)；“麒麟兔儿爷”象征学业有成；“骑鹿兔儿爷”寓意健康长寿；“坐葫芦兔儿爷”象征福禄双全(葫芦与福谐音)等。这种把吉祥寓意赋予“兔儿爷”泥塑的创举，不仅使产品的文化内涵更加丰富和深厚，也使“兔儿爷”由特定的节令民俗泥塑转化为大众在全时段皆可消费的文化礼品，为北京“兔儿爷”在新时代的发展拓宽了道路。

新世纪以来，随着民间文化遗产抢救与保护的不断深化，泥塑艺术的传承与振兴也取得丰硕的成果。文化创意力和艺术创造力的形成，有赖于对传统工艺的创造性转化与创新性发展。尽管民间泥塑在现代的发展并不乐观，但是仍然要看到有不少地区以及个体艺人取得了较好的业绩。而这些发展态势良好的泥塑产区及个人，普遍能够认清传承与发展的关系以及艺术作品与商品的关系，能够认识到城市人群作为新的消费群体的崛起，并能够面对新的消费需求及时调整产品造型与营销渠道。这些卓有成效的探索及其成果，应当为泥塑及其他民间艺术在当下的发展提供借鉴和参考。(作者系中国美术馆民间美术部研究员)

信息速递

“2020金鼠报吉十二生肖文创展”在首尔展出

本报讯 为迎接中国农历新春春节的到来，与韩国民众共同分享中国传统节日的喜庆与欢乐，首尔中国文化中心于1月9日举办“欢乐春节——2020金鼠报吉十二生肖文创展”。此次展览邀请海峡两岸设计师以展现中国春节传统文化中的十二生肖文化为基底，结合入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的中国二十四节气为策展思路，采取图文展览、装置艺术、手作体验三大形式呈现中国节庆文化。

图文展览以鼠年象征多子多孙多福气的角度创新呈现中国十二生肖及春节庆典文化的主题意涵，以及老鼠在中国历史与文化中扮演的趣味角色，并引用中国民俗文化中的老鼠娶亲故事题材，将在十二生肖

物中相对较不讨喜的老鼠，转化为有趣生动又可爱的形象。此外，以中国二十四节气为图文展览的副轴线，体现了中国人尊重自然、顺应自然规律和适应可持续发展的理念与哲学思想。装置艺术以鼠年为主要元素，结合中国独特的互动性童玩“不倒翁”的制作方法，创造出独一无二的鼠财神、老鼠新郎、老鼠新娘不倒翁，并挪用韩国特色元素，让老鼠穿上韩服，设计出“韩国小老鼠”，藉以传达两国长久以来的文化交流与友谊。展览开幕式的手作体验活动以鼠年为主题，结合中国童玩、民俗艺术及节庆元素，让参与若能亲手制作鼠年摇摇不倒翁、纸雕老鼠提灯、鼠年剪纸绣球花等DIY体验活动，充分体验中国春节传统文化的趣味。(肖维波)

折纸灯笼

鼠年剪纸